

坚守与转向

文化转型与设计学课程设计的变革

侯立平 著

清华大学出版社

坚守与转向

文化转型与设计学课程设计的变革

侯立平 著

Hou Liping

STICK TO AND TURN TO

Culture Transformation
and the Revolution of the
Curriculum Design
in Design Science

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书是作者近十年来关于教学改革的研究成果,以比较宽阔的国际视野、先进的教育思想、较丰富的国内外课程资料呈现了对于中国当今设计学学科本科教育的新探索,对于设计教育的教学研究与课程改革具有重要的参考价值。

文化转型对课程的发展产生着深刻的影响,课程既是文化的因变量,又是文化的自变量。作为文化的因变量,课程必然要对文化转型做出相应的反应;作为文化的自变量,课程自身的创造性又促进着文化的不断发展。中国设计教育在一个多世纪的沧桑历程中,教育价值观与课程设计因应着中国文化转型和世界文化转型而历经变革,现代设计教育思想逐渐形成,20 世纪末 21 世纪初由于中国教育的骤然转型而引起了教育价值的损失和办学方向的迷茫,中国当今设计学学科本科教育课程设计由于历史的根源和现实的诱因而产生了诸多问题,反之,这些问题形成了课程变革的内在动力。作者利用田野调查法、历史分析法和比较研究法在对现实问题进行分析研究的基础上,依据当今的时代精神,探讨中国当今教育价值观的变革以及相应的设计学学科本科教育培养目标设计、课程内容设计、课程结构设计和课程实施的变革方案。

本书适合于从事设计教育决策、设计教育管理、设计教育实践和设计教育研究的广大读者。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

坚守与转向:文化转型与设计学课程设计的变革/侯立平著. --北京:清华大学出版社,2016
ISBN 978-7-302-43770-3

I. ①坚… II. ①侯… III. ①设计学-课程设计-教学改革-高等学校 IV. ①TB21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 100132 号

责任编辑:冯 昕 赵从棉

封面设计:侯立平

责任校对:刘玉霞

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:三河市君旺印务有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:165mm×240mm 印 张:26.5

字 数:387 千字

版 次:2016 年 8 月第 1 版

印 次:2016 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~1500

定 价:79.00 元

产品编号:058469-01

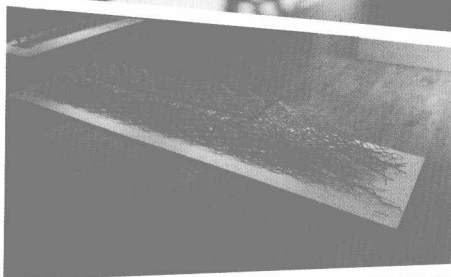
作者与耶鲁大学艺术学院 (School of Art in Yale University) 平面设计系主任席拉·德·布雷特维尔 (Sheila L. de Bretteville) 讨论设计人才培养的问题

作者与罗德岛设计学院 (Rhode Island School of Design) 平面设计系主任南希·斯科罗斯 (Nancy Skolos) 亲切交谈

罗德岛设计学院 2012 届家具设计专业艺术硕士 (MFA) 毕业设计作品
作者：马考·盖雷高斯 (Marco Gallegos)

作者与美国东北大学 (Northeastern University) 平面设计系安·麦克唐娜 (Ann McDonald) 教授探讨该校的教学情况

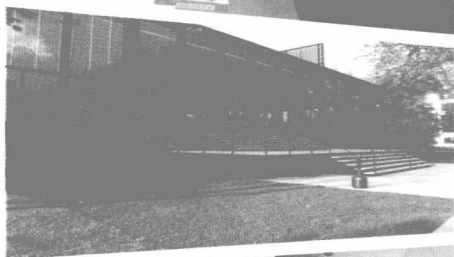

作者与加州艺术学院 (California College of the Arts) 教务处处长马克·布雷滕伯格 (Mark Breitenberg) 讨论该校课程问题

作者与伊利诺斯工学院 (Illinois Institute of Technology) 博士生导师凯伊奇·萨托 (Keiichi Sato) 讨论综合课程的重要性

伊利诺斯工学院校园内由密斯·凡·德·罗 (Mies Van der Rohe) 设计的现代主义建筑

作者采访伊利诺斯大学芝加哥分校 (University of Illinois at Chicago) 建筑与艺术学院副院长麦绪·盖伊诺尔 (Matthew Gaynor) 教授

作者与伊利诺斯大学芝加哥分校建筑与艺术学院的学生们探讨大学学习情况

作者采访斯坦福大学设计学院 (D. School of Stanford University) 兼职教师纳斯安·F. 孟 (Nathan F. Meng)

作者与北京东道设计公司董事长解建军、国际事务部总裁费斌（Furrer Fabian）讨论当前社会对设计人才的需求情况

作者采访时任南京艺术学院教务处处长莊元教授

作者与西安美术学院时任教务处处长贺丹教授讨论该校基础教学的改革情况

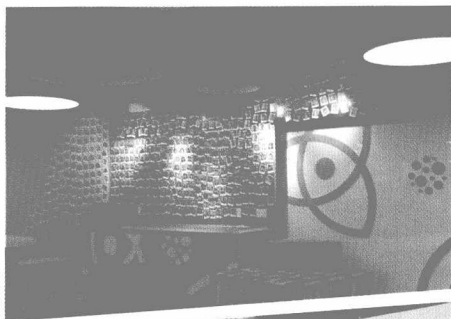

作者与上海交通大学媒体与设计学院设计系副主任、设计趋势研究所所长、中国流行色协会色彩创新中心主任傅炯副教授讨论教学计划中增设“用户调查”这一课程的重要性

作者采访上海理工大学艺术学院数码动画设计系主任赵培生教授

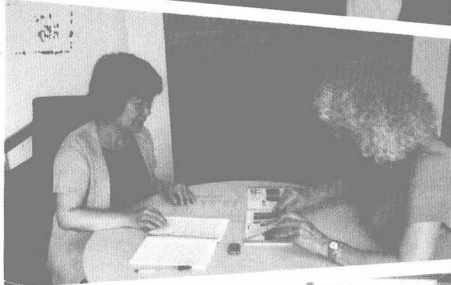
斯坦福大学设计学院的教学环境

作者在 2012 年 4 月艺术中心设计学院 (Art Center College of Design) 毕业展现场与教师们交谈

作者与麻省艺术与科学学院 (Massachusetts College of Art and Design) 平面设计系主任伊丽莎白·蕾丝尼克 (Elizabeth Resnick) 研究课程问题

作者采访芝加哥艺术学院 (School of the Art Institute of Chicago) 视觉传达设计系主任约翰·鲍威尔斯 (John Bowers)

芝加哥艺术学院视觉传达设计系活字排版实验室

序一

2012年我在国际会议上曾做过一个题目为“混乱与活力”的演讲，谈中国的设计教育，谈自己与中国设计教育者们的忧虑、责任与理想。可口可乐企业与创新副总裁大卫·巴特勒(David Butler)在他的一次演讲中引用了我当时讲的一句话：“超过百万的大学生在校学习设计，设计教育是中国的国家大事”，感叹中国设计教育的规模与发展速度，同时对中国未来设计的前景抱以期待。我想不仅大卫惊叹，所有第一次听到中国有超过百万在校大学生学习设计的人都会如此。我们自己也常常难以接受这些惊人的数字，我七十年代在中国美术学院学习设计时，全国也只有大约不足20个大学有设计专业，在校学生加起来不会超过2000人，今天却是100万至150万人。中国设计教育发展的速度与今天的规模在全世界没有先例，但巨大的数字之后是混乱的现实，体现在设计教育理念的滞后，设计教育与设计产业发展的不对称，教学中课程的设置缺乏科学性，授课方式随意混乱，教师学术与教学水平的参差不齐，凡此种种情况导致毕业生专业能力的低下，综合素质的欠缺。在这同时我们也看到中国设计教育与其规模对应所呈现的活力，大批有理想有追求的人才参与设计教育与学校的研究活动，大量政府资金的投入，每年几十万年轻人投身其中，其蕴含的能量及其对未来的影响也是十分可观的。

值得注意的是，今天设计教育滞后于社会的发展，技术的发展，产业的发展。面对第四次工业革命的来临，设计具有前所未有的重要性，它是新产品、新服务模式、新生活方式产生与创新创业的重要媒介与手段，所需设计师素质能力也相应产生了很大改变，这为设计教育者带来了巨大的挑战与机会，不仅

是中国设计教育者面临的挑战与机会，也是全世界设计教育界所面临的挑战与机会。

一个能与我们设计教育规模对应的设计教育水准的提升有待我们共同的努力，值得欣慰的是很多学校，很多设计教育者正在重新审视培养目标、教育理念、课程设计、教学方法，有一批有识之士正在扎扎实实开展设计教育的深化改革工作，今天十分可喜的是，侯立平老师历时近十年的对中国设计教育的研究成果终于面世，作为她的导师，我由衷地高兴，并在此表示真诚的祝贺！

侯立平老师具有多年的教学实践经验，但其本书的研究着眼于课程理论。为了这项研究她潜修教育学，以跨文化的国际视野和超越现代与后现代课程范式的独特视角，对于不同时期、不同地区的设计教育风格、教育理念、课程理论研究、课程设计等，做了深入的分析，并且走访了国内外很多所设计院校，搜集了大量一手数据与课程资料，提出了许多创新性的观点，其研究成果对中国设计教育界课程理论研究与教育实践两个方面均具有现实意义和参考价值。

王敏

2016年2月27

序二

祝贺与期盼

侯立平教授历经数年呕心沥血而成的这部《坚守与转向——文化转型与设计学课程设计的变革》书稿终于杀青付印了，作为研究的同行，我深深地为之欣慰，也一并表示祝贺。

侯立平教授这一研究成果的完成，体现了她不畏辛苦、坚韧不拔的攻坚精神。由于设计教育自身的波谲云诡，加上作者对于有价值的研究结果的执着追求，在研究过程中尽管几易其稿，最终的研究结论却未必恰如其最初所愿，但是在这一领域不变初心地完成一次足迹远行的考察游历，对于她、对于这个学科和对于众多在设计教育领域努力践行的同道，都是有价值、有意义的，为此我要表示一份迟到的祝贺与真挚的敬意！

对于今天的世界与中国，设计教育都是一个备受瞩目的热点话题；对于世界来说，它涉及复杂的价值预设与路径规划；而对于中国，则被寄予更多的就业期待与效益愿景。但在我看来，所有这些热门的理由似乎都无关真相，尤其是设计教育的真相。因为设计教育真正的意义，在于为下一个时代所积聚的创新人格培养，这是明天的社会真正需要的成长资源、人文资源与创造未来的动力资源。它之所以是社会性的成长资源，是因为设计有可能将一种关于品质与价值的构想转化为影响生产、市场与消费的引导力量；它之所以是人文资源，是因为设计有可能将历史上所有美好的积淀转化为生活内涵与世界构想的滋养；但是所有这些“可能”，是否存在以及是否有转变为现实的价值，都取决于掌握这些转变能力的驱动者、决策者、执行者的“人”——设计师自身所具备的人格类型。诚如阿诺德·盖伦(Arnold Gehlen)在历数当代社会人性缺陷和精神坐标

错失之后的结论所言，“人格在某种场合，就是一种制度。”^①所以从最根本的意义上来说，创新人格的养成——作为决定未来走向的制度保证与动力资源，才是最重要和最根本的。设计教育，是塑造和积淀这种新人类性的伟大工程，与这一目标有关的行动指向，才是教育的真谛所在。

这种意义上的创新人格培养，同样取决于教育者要将“设计”定义为怎样的创造性、要将“设计者”塑为怎样的创新执行人，要给设计师以怎样的专业视野、未来胸怀与坦荡品格。但是这样的专业禀赋却并非有现成的模式可以挪移、复制或自然形成，这种专业的眼界与判断力必然来自于教育者与被教育者之间、教育行为与教育过程之中的反复讨论、启示与思想碰撞，才能内化为一种可以长期存在并能对创新行为起到激励与约束作用的自我教育的能力。唯有在这样不断的目标澄明、价值浮现的渐进过程中，教育才值得称其为教育，课程才是有意义的课程，专业才称其为专业。根据这样的目标要求，设计教育实质是一个不断进行自我舍弃、自我批判、自我教育、不断通过动态的路径更新、目标纠偏和方法革命来保持创新品格始终清新健在的习得方式，“法无定式，水无常形”，这个中国古代智慧用来形容兵法精髓的描述，也许是对设计教育的真谛最为准确的解义。

但是，论及设计教育的“善变”，还只是论及创新人格养成工程的一半，也许，比“善变”更为重要与困难的，是设计教育中的“守恒”，即如何从瞬息万变、鱼龙混杂的世事乱象中把握夏尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)所称为“永恒”和“不变”的那一半价值所在。这个看似十分哲学化的选择，却必然时

^① 盖伦. 技术时代的人类心灵[M]. 何兆武, 等译. 上海: 上海世纪出版集团, 2008: 151.

时交杂在每一项设计教育的具体方向与方法的选择中。我与侯立平教授讨论现代主义哲学语境与后现代主义哲学语境对设计学本科教育课程结构的影响时,曾经论及:后现代主义哲学语境变革的最大意义,在于打破了单一、线性的逻辑方式,而将一种历史及文化的多元结构转变为考察与梳理矛盾交错的价值观与方法论的现实路径。然而交叉在当代艺术及设计问题之中的现代性思考,非常容易将一种多维存在的创新品格单一化为某种既定的,甚至人为约束的审美方式与形式桎梏;以至于本来只是产生于某一变革过程中的形式应用,往往被不加辨析地固化为判断专业教学是否“专业”“前沿”或“入时”与否的标准。正是这种专业作为只能仰名人、高人、他人之鼻息的形式观、高下观、品味观,将一种生机勃勃、可以时时处处焕发出创造生机的设计学课程沦落为大师风格的“山寨”课、网络资料的集成课与流行风格的门户课。这样的“创造”习性一旦形成,无论专业教学课程如何改革、如何“现代主义”或“后现代主义”,都会变成与创新人格养成无关的造假训练。从这个意义来看,今天对于设计教育课程的结构梳理、内涵梳理与方法梳理还只是开始,甚至只是形式层面与表象层面的罗列,距离真正的设计教育创新,路程还十分遥远。而设计教育作为现代设计教育发展序列中积累最深、根底最厚的组成部分,在价值观与方法论的创新方面也面临最大的压力,这正是需要从根本上来一番研究与清理的最大的现实理由。

侯立平教授为完成本课题,真诚走访了许多学校,收集了诸多国内外知名设计院校的设计学学科教程案例,这个工作十分重要,也十分珍贵。中国的现代设计教育从西方现代设计教育的滥觞而来,在批判和改革的过程中也需要加深彼此的沟通与了解,这一趟中外设计教育的游历纵然不能解决所有问题,但是一番虚心诚恳的探索与求解还是极为重要的。为了完成课题,她也经常回到

美院与导师、与同行们切磋交流，态度之恳切真诚令人感动。在本课题结题、成果付印之际，我也希望她不放松游历的脚步与思想的节奏，继续就这一课题进行更为实际和深入的研究。在当下各个设计领域的范畴与界限都在发生历史性变化的现实中，设计学学科本身的命运正在发生深刻的变化，从“印刷设计”到“视觉传达设计”，从“平面设计”到“交互设计”，发生变化的不仅是古老应用手段的扬弃与更新，也包含着文化内涵与人类行为之间的对位关系发生着历史的嬗变，设计学学科本科教育，这个古今中外历来都是人才荟萃、大师如林的领域，如何继续走在教育变革的前列，世界都在拭目以待。

我们也对侯立平教授新的研究抱以更大的期待、更多的期许。

许平

2016 丙申新春节后于北京

前言

“变者古今之公理也。……变亦变，不变亦变。”^①变，是人类社会的根本属性。教育作为社会发展的重要构成因素，随着社会的汤汤之河而奔腾不息。教育的变革具有历史的必然性，然而教育是个演进的过程，它既深深地扎根于过去，又不断地追寻着未来的阳光绽放新绿，因此，教育者对昨日之教育理想的坚守而善存瑾瑜，对明日之教育理想的探索而促进教育发展的应时转向，都是对特定历史时期教育使命的担当。辩证地理解“坚守”与“转向”的关系是探索中国当今设计学学科本科教育课程发展适切路径的基本的理论立场，由此也奠定了本书的研究视野与研究视角。

文化转型作为社会发展的具体体现，在每一个历史时期都是促进教育及其核心内容——课程变革的强劲动力。文化转型与课程变革之间存在着内在的、必然的联系。文化孕育了课程，但课程不仅传承文化，而且创造文化。文化与课程之间存在着双向互动的关系。文化转型对课程的影响体现在由于人类世界观、价值观的变革所引起的教育观、课程观的变革；由于知识领域内部的变革，如知识型、知识性质、知识类型、学科内容与体系的变革所引起的课程内容体系、课程组织形式、课程实施方法的变革；以生产方式为基础的社会的全面变革所产生的社会对人才需求的变革，从而引起的高等教育人才培养目标的变革及其相应的课程体系的变革。反之，课程的变革又会对文化的发展发挥积极的推动作用。

中国的设计教育在一个半世纪的沧桑历程中，从晚清时期的孕育、民国时期的萌芽、新中国时期的探索到改革开放时期的发展，再到21世纪的繁荣，每前行一步，都因应着世界文化转型与中国文化转型而历经变革，在世界文化形

^① 梁启超. 梁启超文集[M]. 北京: 线装书局, 2009: 8.

态与中国文化形态发生重大变化、课程范式发生转变、中国教育在 21 世纪初发生骤然转型的历史时期，中国的设计教育界有必要为自身探索适合中国当前国情、反映当今时代精神的适切的发展路径。

欲探索中国当今设计教育的适切路径，应当如何选择研究的视野和研究的视角？

一方面，“国际视野，本土行动”是联合国教科文组织倡导的教育研究与教育发展的准则，随着全球化进程的加快，中国教育的发展在中西方文化共存、交融互动中展开具有历史的必然性，因此，将中国当今设计学学科本科教育课程设计的变革置于世界文化背景中来研究形成了本书横向的研究视野。另一方面，教育是一个演进的过程，历史性地分析文化转型对东西方国家课程变革的影响，以鉴往知来，因而，既源于过去、立足当今，又面向未来是本书纵向的研究视野。

关于本书的研究视角仍然需要关注两方面的问题。首先，当今的课程研究领域恰逢“现代课程范式”或“课程开发范式”向“后现代课程范式”或“课程理解范式”转变的历史境遇，笔者认可两种范式的区分，但并不赞成非此即彼的二元对立的认识态度。课程是一种复杂的文化现象，其价值取向、理论依据、研究方法具有多元性，因此，本书的研究立场既非现代的，也非后现代的，而是以第三者的立场批判性地审视两种课程范式的价值与不足，并予以扬弃，既坚守“泰勒原理”所提出的课程研究的四个基本问题的现实意义，又否定其将课程视为价值中立的指令性计划的设计原则和工具理性的课程观；既主张课程开发范式向课程理解范式的转向，倡导后现代课程范式将课程理解为课程主体的存在体验和知识创生的过程的课程观，又摒弃其重理论轻实践、重批判轻建设的弊病。其次，设计教育作为教育系统的子系统，体现着教育系统发展的总体规律。

笔者以系统的、联系的观点，以教育学的视角从事设计教育的研究。因此，既超越现代课程范式，又避免陷入后现代课程范式，而是在二者之间独辟蹊径，同时在教育学课程理论研究与设计学课程理论研究之间架起桥梁，是本书的研究视角。

探索中国当今设计学学科本科教育课程设计的发展路径，必须以洞悉中国当今设计教育的现状及其问题为前提，因此，田野调查成为本书的重要研究方法。为本次研究所做的调查自2008年春季开始一直持续至2016年的春季。对中国境内的调查主要是运用深度访谈和问卷调查的方法，通过对社会用人单位的管理者、设计师的调查，了解社会对设计学学科本科人才的需求状况，对人才所应具备的知识、素养、能力、品格等素质提出的具体要求，以及对设计学学科本科教育的课程评价与未来课程改革的建议。通过对中国高等学校从事设计学学科教学管理者、教师 and 在校学生的深度访谈、问卷调查，了解中国当今设计学学科本科教育教育价值观、人才培养目标观、课程设计和教学方法的现状。

跨越东西方文化的比较研究是必要的。本书将美国、日本、韩国、德国、英国作为研究对象，以分类抽样调查的形式对上述国家综合类高等学校、艺术类高等学校、设计类高等学校和工科类高等学校中的设计学学科本科教育进行了初步研究，其中对美国的调查比较深入。笔者于2011年至2012年期间赴美国访问交流，利用此次契机对美国西部、北部、东部十余所高等学校的设计学学科本科教育的现状进行了田野调查，运用深度访谈、观察法和问卷调查法了解其教育的价值取向、办学特色、课程设计和教学改革情况。对其余国家的调查主要是采用网络调查的方式进行的。

因为美国近百年来是现代课程范式和后现代课程范式的发祥地，其课程思

想对世界课程领域产生了深刻而广泛的影响，所以，本书的比较研究以中美两国的比较研究为主要内容，由于调研所需时间的原因和本书的容量所限，对其他国家的调研资料仅在附录中予以呈现。

本书的调研工作是由具有在被调研国家留学经历的从事设计学学科本科教育的教师完成的：在日本九州大学(きゅうしゅうだいがく)获得艺术工学博士学位(芸術工学博士)的邵力民教授完成了对日本的调研工作；在韩国釜山东明大学(한국부산동명대학교)获得计算机图形设计硕士学位(컴퓨터그래픽디자인 석사)的姜晓慧老师完成了对韩国的调研工作；在德国伍珀塔尔大学(Bergische Universitaet Wuppertal)获得设计硕士学位(Diplom-Designer)的徐昊老师完成了对德国的调研工作；张小娟老师协助笔者完成了对英国的调研工作，笔者完成了对美国的调研工作。

构成本书主要内容的博士论文《文化转型与中国当今设计学学科本科教育课程设计的变革》自2013年6月在中国知网发表以来，受到中国设计教育界的广泛关注，读者纷纷来电、来函与笔者探讨文中研究的相关问题，并希望将这一研究成果以专著的形式出版以便更加有利于其应用于中国设计教育的教学研究和课程改革。今日终得在博士论文基础上进一步修订、补充、完善作为专著出版，以不负广大读者的期望。

《文化转型与中国当今设计学学科本科教育课程设计的变革》获得“2014年度教育部人文社会科学研究一般项目”立项，本书将作为该项目的最终研究成果。

本书为2014年度教育部社科研究规划基金项目(14YJA760008)。

著者

2016年3月